

学校编码: 10384
学号: 18620101153407

分类号____密级____
UDC____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

材质在公共雕塑中的运用研究

Material in the public sculpture

夏婷婷

指导教师姓名: 王海涛副教授

专 业 名 称: 公共艺术设计

论文提交日期: 2013 年 04 月

论文答辩时间: 2013 年 05 月

学位授予日期: 2013 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2013 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（   ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年   月   日解密，解密后适用上述授权。

（   ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年   月   日

摘要

公共雕塑的历史，给我们呈现出浩如烟海的作品，公共雕塑的发展不是单一的材质拓展的结果。影响公共雕塑的元素有很多，其中公共雕塑的材质是我比较感兴趣的元素。作为一种造型艺术，公共雕塑通过物质实体来塑造艺术形象，依托在材质的基础上，公共雕塑艺术作为艺术家精神的物化形式，从作品的创作到作品的最终形成，要经历材料的选择和加工，在创作时艺术家将自己要表达的思想、情感和理念融入在材质中，作品最终是通过材质表达给观众的，雕塑的艺术语言和制作技巧，在很大程度上受到材质的影响和制约，因此需要最大限度地发掘各种材质的特性，使材质与雕塑充分结合，在艺术创作中得到升华。材质的颜色、质感、肌理对雕塑作品来说都是非常重要的因素，对于雕塑的主题语言表达、造型处理等都具有很大的影响。研究公共雕塑的材质是从认识材质开始，进而发掘材质的特征和性能，从而给予创作更多的灵感。公共雕塑发展到今日已成为一门非常综合的艺术表现形式，现在人们对于越来越多的材料的发掘和感知，也使得艺术家们拥有了更广阔的创作空间，本文从公共雕塑的范畴入手，以材质在公共雕塑中的表现为出发点，把公共雕塑中的材质进行分析研究，解读其固有的材质特点，发展历程和肌理、色彩等方面的艺术语言，并以实例分析，使大家更细致深入地了解材质在公共雕塑中的价值和意义，从中得到一定的启示。

关键词：公共雕塑；材质；运用

Abstract

Public sculpture history, give us a multitude of works, to expand the results of the development of public sculpture is not a single material. There are many elements that affect public sculpture, public sculpture made I am more interested in the elements. As a kind of plastic arts, public sculpture by physical entities to create artistic images, relying on the material basis, public sculpture art as a materialized form of the artist's spirit, from the final formation of works to the works, to experience the selection and processing of materials, in the creation, the artist to express thoughts, emotions and ideas into the material, works through the final material expression to the audience. Maximize the characteristics of various materials, combined with the exploration of the sculpture material, causes the material to obtain the sublimation in artistic creation. Color, texture, texture of the material for each sculpture is a very important factor. Study on public sculpture material understanding of material from the beginning, characteristics and performance of excavated materials, giving the creation inspiration. Material is the object of real material, texture, color and strength, it has the characteristics, has great impact on the expression of the theme, the sculpture language modeling processing etc. The language of art and techniques of sculpture, influenced and restricted by the material to a great extent. The development of public sculpture to today has become a very comprehensive form of artistic expression, now more and more material is excavated and perception, but also makes the artists who have a broader creative space in this article to start from the scope of public sculpture, material in public sculpture, performance, public sculpture material analysis and interpretation of its inherent material characteristics, And case analysis, more detailed and in-depth understanding of the value and significance of the material in the public sculpture.

Keywords: Public sculpture ; Material quality; Apply

目录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的	2
1.3 研究内容	2
1.4 研究方法	2
第二章 基本的概念	3
2.1 关于公共雕塑的概念	3
2.2 公共雕塑的发展趋势	3
2.3 公共雕塑的特点	3
2.4 关于材质	4
2.4.1 材质的概念	4
2.4.2 公共雕塑材质的分类	4
2.4.3 材质对于公共雕塑的重要性	5
2.4.4 几种常用的材质特质分析	6
2.4.5 公共雕塑材质的发展与演变	8
第三章 材质在公共雕塑中的运用实例分析	12
3.1 公共雕塑与材质肌理	12
3.1.1 肌理的概念	12
3.1.2 肌理在公共雕塑中的作用	13
3.2 公共雕塑的造型与材质	16
3.3 材质的色彩与公共雕塑	18
3.3.1 材质的自然色彩	18
3.3.2 材质的人为色彩	19
3.3.3 材质的色彩与雕塑主题	19
3.3.4 材质的色彩与民族区域文化特征	19

3.3.5 材质的色彩与观众的心理.....	20
第四章 影响公共雕塑材质选择的因素	21
第五章 高科技的发展对公共雕塑材质选择和运用的影响.....	25
第六章 结论	29
参考文献.....	30
致谢.....	31

Contents

Chapter 1 Introduction.....	1
1.1Background	1
1.2Research purposes.....	2
1.3 The contents of the study	2
1.4 Research Methods	2
Chapter 2 the basic concept.	3
2.1About the concept of public sculpture.....	3
2.2Trends of public sculpture.....	3
2.3 Characteristics of public sculpture.....	3
2.4 About Material	4
2.4.1 The concept of material.....	4
2.4.2 Classification of public sculpture Material.....	4
2.4.3 Material for the importance of public sculpture.....	5
2.4.4 Analysis of several commonly used material qualities	6
2.4.5 Material Development and Evolution of public sculpture.....	8
Chapter 3 Material analysis of instances of the use of public sculpture	
.....	12
3.1 Public sculpture and material texture.....	12
3.1.1 Texture concept.....	12
3.1.2 The role of texture in public sculpture	13
3.2public sculpture modeling and material	16
3.3 The color of the material and public sculpture	18
3.3.1 The natural color of the material.....	18
3.3.2 Material of human color.....	19
3.3.3 Material color and sculpture theme.....	19

3.3.4 Material color and regional ethnic and cultural characteristics	19
3.3.5 Material color and the psychology of the audience	20
Chapter 4 The factors that affect the public sculpture material selection	21
Chapter 5 The development of high-tech material selection and use	25
Chapter 6 Conclusions.....	29
Reference literature	30
Acknowledgements	31

第一章 绪论

1.1 研究背景

自从有了人类活动以来,材料便始终跟随着人类社会的发展步伐,承载着太多的岁月历史和变迁,它是人类智慧和技术发展的见证者。在公共雕塑中材料的意义在人类的发掘与运用中得以体现,在研究和创造中的以升华。材质发展背后的推动力是科技的发展与时代的进步,人类智慧的体现。

材质所涉及的范围很广,本文中所涉及的材质指的是在悠久的历史中的艺术范围内,公共雕塑及其相关造型艺术中被发掘、利用、发明的材质。

成为公共艺术的首要条件是艺术形式所具有的公共属性,它包含了部分传统和现代的艺术形式,其中公共雕塑作为构成公共艺术的一部分,能使观众融入到一种公共关系中。从公共雕塑的创作到作品的形成,艺术家需要经历材料的选择和加工,并将自己的情感、思想和要表达的理念融入其中,所以雕塑作品是通过材料为载体传达给群众的。随着社会的发展,公共雕塑越来越多地出现在我们的生活环境中,材质作为公共雕塑作品的载体,其应用的种类越来越多,范围也越来越广泛。从材质的本身来看它的触感、肌理和色彩都对公共雕塑有非常大的影响,首先在视觉上,材质本身的色彩和肌理赋予了材质固有的美感;在触觉上,人通过触摸与雕塑产生了互动拉近了距离。材质所不同的特征和性质都会给雕塑带来意想不到的效果,也带给观众不一样的感受。

《雕塑学》一书中就材质方面提到“从雕塑材料由泥土、陶瓷到青铜、木、石,进至人工复合材料的运用过程来看,材料选择是在其性能不断被感知中进行的。实现材料的正确选择与合理运用,展现材质的美,其前提是必须探求材料的内部规律,熟悉其物理化学性能(诸如色泽、形态、强度、比重、密度、延展性等),了解与之相适应的加工成型方式,以及材料与人的感知状况等,发挥使用材质的长项,避开其短处,使自身思想物化于材料之中,达到内容与形式、雕塑与环境的协调统一。”^①总之,材质作为公共雕塑创作的物质前提,对材质的选择

---

^①腾菲,《材质·艺术·设计》,山东:青岛出版社,1999年3月

和运用，直接影响到艺术创作的构思和以及作品的形体构成，因此，关于材质的选择和研究具有重要意义。

1.2 研究目的

公共雕塑艺术中对材质的使用和探索自远古时代就已经开始，材质在雕塑艺术中的运用与探索又成为艺术工作者必须具备的重要素质之一，所以我们对材质进行研究也是有必要的。本文研究公共雕塑材质的目的在于使大家更好地认识和了解各种材质的特性，以及其对于公共雕塑的重要作用。

1.3 研究内容

本文从多方面对公共雕塑中的材质运用情况进行分析研究，包括材质的分类，一些常用材质的特点，不同历史时期公共雕塑材质的发展情况，材质的肌理、色彩等元素对造型等对于公共雕塑的作用等，在研究过程中提出一些个人的认识和看法。

1.4 研究方法

1.文献研究法

通过查阅、研读国内外公共雕塑设计、雕塑材质等方面的书籍、文献和资料，并加以归纳和总结。

2.实例作品分析法

通过分析一些艺术家的公共雕塑作品中的材质运用，以得出材质在公共雕塑中的运用的具有指导意义的方法和理论成果。

第二章 基本的概念

2.1 关于公共雕塑的概念

“雕塑本身并不是公共艺术，只有那些走入了公共空间(而不是传统意义上用于展览会展示或者个人欣赏)的雕塑才是公共艺术。”^②超出了传统意义的雕塑概念，公共雕塑是在广义的造型艺术中来探讨的。有别于传统的雕塑定义，这里探讨的范围是和公共空间有关的所有造型艺术。公共雕塑是运用于公共空间的一种视觉传达，是公共艺术的一种表现形式，不仅丰富了公共艺术的创作元素，也开拓了造型艺术更广大的空间。

2.2 公共雕塑的发展趋势

伴随着经济的快速发展和城市化进程的加快，出现越来越多的公共空间，这不仅为公共艺术的发展扩展了广阔的空间，而且为公共雕塑自身的发展提供了舞台。当代公共雕塑的发展呈现出一些特点，比如数量和规模不断扩大，经济和社会的发展使人越来越多地追求精神层面的满足，公共雕塑给人们提供了一定程度上的精神满足；纪念性雕塑在公共雕塑中的比重减少，公共雕塑的形式与题材趋向多样化发展；公共雕塑中的政治、宣传和教育成分逐渐减弱，越来越多地面向生活以及更多地关注人性化的需要。

2.3 公共雕塑的特点

根据总结，公共雕塑主要由以下几个特点：

1.公共性

公共艺术可以说是公共艺术的基本属性。根据哈贝马斯的研究观点，“公共性”的概念是：开放的、进入公共领域的，以具有能够在广泛的社会人群中进行相互交流和沟通，可以获得某种普遍认可的属性作为特征。

2.环境性

---

^②谭勋，《雕塑综合材料学》，河北美术出版社，2005年

公共雕塑作为公共艺术的一部分，只能与周围的环境相结合，成为组成环境的一个部分或要素，不存在独立的形式。公共雕塑与周围的环境是一种相辅相成的互动关系。这就要求我们在设计公共雕塑的时候，要认真考虑艺术品与周围环境的关系。

3.审美性

艺术的灵魂在于审美性，而公共雕塑作为艺术的一种，必然要重视其审美方面的要求。公共雕塑处于公共环境中，不仅可以点缀城市、改善城市公共环境、体现地域文化和时代精神，而且观众可以通过欣赏等方式与作品产生互动，人们通过欣赏公共雕塑获得心灵上的陶冶，审美上的享受以及思想上的冲击和碰撞。

4.强制性

作为公共空间环境的组成部分，与周围的环境紧密相联系，与其周围的社区公民朝夕相处，对公民的审美水平和心理共鸣产生潜移默化的影响，人们只要处于公共环境中便无法回避公共雕塑，所以在创作公共雕塑时要精益求精，要考虑到作品对公众、对社会的影响。

2.4 关于材质

2.4.1 材质的概念

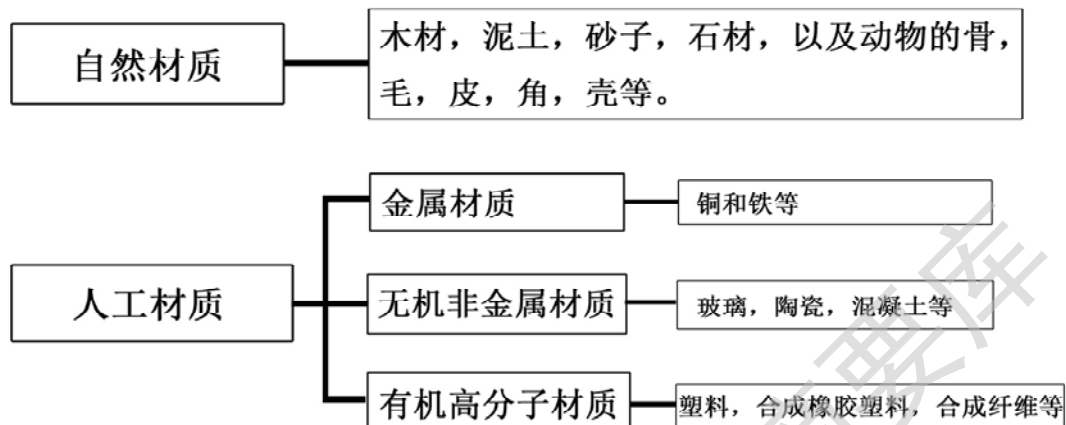
材质是指原料，即可以用来制成成品的东西。材质是指我们周围存在的一切事物，具体地说它可以是有形的、可视的、可触的，也可以是无形的、可闻的、可嗅的，甚至我们的思想和观念都可以被视作艺术传达的媒介---材质^③。在雕塑领域中，材质具有广义和狭义之分，狭义的材质主要是指艺术家在创作作品时直接作用的物质，如木材，石材等；而广义上的材质是在狭义材质基础上的延伸，不直接参与到雕塑物质实体上，主要是辅助参与到雕塑的表现形式中，包括客观环境和人的意志等因素。

2.4.2 公共雕塑材质的分类

公共雕塑中可以采用的材质种类众多，从不同的角度可以将材质划分为不同的种类。从材料来源的角度，大概可以分为自然材质和人工材质，如下图所

^③刘平，绘画媒介材料运用及其语言内涵的精神化转变，湖南科技大学学报，2012年3月第15卷第2期

示:

图片来源：作者自绘

另外，根据材质的固有形态，又可以归纳为有形材料 and 无形材料两种类型。有形材料是具有一定自身形态的材料，比如木材、石头、金属、陶瓷等，能表现稳定、坚固、刚毅的特征。无形材料是指没有固定的形态，可以随外界因素改变的材料，就像沙子、水等材料可以根据装载容器的不同而产生各种不同的形状，或者再如石膏、水泥等材料塑造成各种各样的形状。无形材料具有多变、灵动、曲线、柔和的特征，还可根据需要塑造出各种各样形状的造型。

2.4.3 材质对于公共雕塑的重要性

材质是公共雕塑语言的载体，公共雕塑的存在依托在材质存在的基础上，在公共雕塑艺术中对材质的感受是集触觉、视觉于一体的综合性的体验，对材质的理解以及使材料有效地构成有生命力的雕塑艺术品是材料在公共艺术中运用的重点。合适的材质对于实现雕塑作品本身的价值有着相当重要的作用，材质本身的触感，纹理，颜色，肌理等都会成为影响作品的一部分，所以对于雕塑艺术家而言，能正确有效地选择和应用材质也是一项基本技能。不同的材料有不同的视觉和触觉效果，有其不同的硬度、冷暖、质感等物理及心理特性，对人的感官和心理产生或微妙或强烈的暗示及影响。在公共雕塑发展阶段中，不同的社会形态，不同的发展阶段，不同的生产力发展水平，材质的种类和使用方法各不相同。当代公共雕塑越来越与公众生活紧密联系，材质作为公共雕塑的直接表现，不仅影响乃至决定了雕塑艺术品的色彩、形态、肌理等多方面的效能，而且也决定了公

共艺术品的加工工艺技术等物理或化学效能,有时候甚至在整个作品中起到画龙点睛的作用。现代艺术之后,艺术家们对现代材质的塑造性和可读性等进行了更全面和更深层次的探索与尝试,没有哪一个时期的艺术家能够像现在这样自如地运用材质,材质的选择也有了前所未有的新突破,艺术家也进入了材质没得探索新阶段。

2.4.4 几种常用的材质特质分析

石材

石,是构成地壳的矿物质硬块,自古以来就是雕塑艺术中的重要材料,作为公共雕塑的历史古老而悠久,种类也有很多。石材色泽纹理丰富,给人以冰冷坚毅,凝重沉稳之感。虽然可塑性不大,但由于其遭自然风化慢,耐腐蚀性强,不仅能防水耐火,而且能抗击各种外力,能长期保存,所以为众多艺术家所喜爱。被使用较多的石材有玄武岩,大理石,砂石等。不同的石材有着不同的特性,花岗岩硬度高,耐磨损,是露天雕刻的首选石材,尤其适合较为粗犷,深沉,质朴,敦厚的雕塑作品。大理石的质感美观庄重柔和,适用于装饰豪华建筑,但易摩擦损坏,故不适合做室外雕塑。以石材创作的材质气势宏大,雄伟壮观,如我国古代留下的众多石窟石像等,具有威严神圣的艺术形象,经历的千百年岁月漫长的洗礼,更增加了一份历史的沧桑。

木材

木材的种类比较繁多,被常用于公共雕塑的有黄杨木、红木、柚木、香樟木等,木材是一种比较好雕刻的材料,质地有软有硬,大自然赋予木材各种自然形态和纹路,木材既可以被制作成大刀阔斧、粗犷的造型,也可以被精雕细刻塑造造成精致圆润的造型。由于木材对水淋日晒的承受力差,所以不适于放置在室外露天场所。木材具有其独特的年轮纹理和结疤肌理,在雕塑中常常被用来与造型巧妙地结合,构成有机的造型,将自然的材质肌理应用于创作中。

泥土

泥土是天然材质中最接近大自然的材料。它随意性强,有一种自然质朴之美,泥土制作的雕塑总给人一种质朴,亲切,充满感悟与生命力的感觉。由于泥土的可塑性较强,便于精雕细塑,所以常常被用于作为造型艺术的初稿。

金属

金属材料自石器时代就开始被大量应用,其中青铜应用最广泛,而在现代雕塑艺术中,青铜依然被广泛使用。金属材质与石材具有一个共同的特点就是具有坚固的特征。金属材质具有延展性,导热性,导电性和良好的光泽度,并以其自身的特征在造型艺术中被广泛的应用。金属材质通常分为有色金属,黑色金属和特种金属,根据冶炼,捶打,焊接,熔铸等各种不同的工序,再加上表面经过电解,喷涂,腐蚀等化学处理,获得独特的美感。大多被应用于制作比较有现代感的艺术作品中。其特有的表面材质美为作品提供了丰富的造型语言。金属材质相较于木石,泥,陶瓷等材质有一个优点就是可以使各种支点窄小或重心偏移,从而比较容易塑造动态幅度和空间跨度大的作品,而且造型比较灵活,可以接受多种方法如轧制、捶打、延伸、铆、焊等加工手法做成各式各样的形状和造型。金属虽然具有坚固不碎和造型多样的优点,但其有一个致命缺点就是易氧化生锈,导致长久易生锈,尤其现代城市环境大气污染严重,致使空气中的硫、氢等化学物质加剧对金属材质的腐蚀和伤害,不锈钢的产生克服了这一缺点,并且它是一种现代感极强的材质,具有冷峻,沉重,坚硬的特点。

金属材质中的铸铜作为一种古老的工艺,液态的铜具有的流动性,因此易于制作成各种形态和各种粗细的作品,铜的熔点比铁的熔点要低,而且在泥塑时留下来的轻微的表面肌理和塑痕也能充分保留下来,再加上表面的防锈处理,最后在表面上形成斑驳的纹理,色彩沉稳而丰富。不仅丰富了材质肌理的层次感,而且给艺术品增添一种厚重和凝重的历史感。

陶瓷

陶瓷材料并不是今天艺术家们拓展新材料的结果,中国烧造陶瓷已经有了几千年的历史。陶瓷是为数不多发展中没有间断性的一种艺术形式,陶瓷雕塑分为陶和瓷两大类,陶材质比较自然淳朴,瓷的质地比较精致细密。其原因主要是它承载了非常深厚的文化内涵以及历史使命感。陶瓷是最富有中华民族特色的材料,陶瓷在历史的发展长河中就已经形成了一种博大的、朴素的艺术形式,比如我们比较熟悉的兵马俑、九龙壁等,这些大多具有一定的功能如政治、祭祀、纪念碑等。而如今陶瓷艺术品进入现代公共艺术空间,并成为公共雕塑中一种不可或缺的艺术形式。陶瓷是陶器和瓷器的总称,由黏土淬取而成。由土到陶瓷不仅改变了自然物质的外部形态,而且改变了土质的内在性质。由于加工工艺具有一

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库